

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

PROFESORA: EDI LICCIOLI

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: ESCENIFICACIÓN Y VANGUARDIAS

Asignatura	Conocimiento de los principios estéticos, éticos y filosóficos de las poéticas y de las experimentaciones escénicas de las vanguardias históricas. Reflexión sobre los mestizajes entre la evolución de la puesta en escena y el paralelo desarrollo de la expresividad y narratividad performativas en el siglo XX. Análisis y aplicación práctica de los aspectos paradigmáticos de cada vanguardia estudiada.
Materia (R.D. 630/2010)	Escenificación. Principios generales de la escenificación. Análisis de la escenificación en las diversas formas espectaculares (incluido el espectáculo audiovisual). Análisis de la situación, del personaje y de la escena. Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos de diversos métodos y escuelas de escenificación: tradiciones, tendencias y creadores. Creación y análisis del texto espectacular.
ECTS	3
Curso y cuatrimestre/s	2º cuatrimestre
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Optativa
Presencialidad	3 horas lectivas semanales
Requisitos previos	Los necesarios que permiten al alumno matricularse en optativas.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 14	1, 3, 4, 5	1, 4, 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
1.	Estudiar los paradigmas estéticos, las experimentaciones artísticas y las innovaciones escénicas de las grandes vanguardias históricas.	
2.	Identificar las interdependencias entre el desarrollo histórico de las teorías de la puesta en escena y el de las otras disciplinas artísticas, tanto escénicas como plásticas y audiovisuales, con especial referencia a las vanguardias históricas.	
3.	Localizar y examinar las experiencias de mestizaje entre las <i>tradiciones teatralizadoras</i> y las <i>corrientes performáticas</i> en las principales vanguardias históricas estudiadas.	
4.	Investigar, aplicando una metodología interdisciplinaria e integradora, las propuestas escénicas vanguardistas, destacando en ellas los principios estéticos, éticos y filosóficos más característicos de cada corriente o movimiento.	
5.	Aplicar los principales aspectos paradigmáticos de las vanguardias objeto del curso en ejercicios prácticos de escenificación.	
6.	Fomentar la valoración crítica y autocrítica del trabajo personal realizado, teniendo en cuenta la metodología utilizada, la integración de todos los conocimientos adquiridos y la capacidad de aplicar y transmitir conceptos y conclusiones.	

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Esta optativa, que se desarrolla en el segundo cuatrimestre del curso, pretende integrar y completar la asignatura de *Teorías de la puesta en escena*, así como facilitar las bases teóricas para los trabajos que se realicen en la asignatura de *Prácticas de escenificación*.

El objetivo principal de esta optativa es el conocimiento de los distintos paradigmas estéticos que caracterizan las vanguardias históricas y los grandes creadores escénicos influidos directa o indirectamente por ellas, con sus respectivas teorizaciones y experimentaciones teatrales. Dicho conocimiento quiere activar ya, en exposiciones dramatizadas y escenificadas, esa aplicación práctica de las directrices y procedimientos de teatralización y/o performatividad planteados por las principales corrientes vanguardistas que luego, en la asignatura de *Prácticas de escenificación*, serán dirigidos hacia una puesta en escena completa. A través de estos breves ejercicios, los alumnos podrán así empezar a poner en práctica lo aprendido y a potenciar tanto su reflexión personal como sus capacidades expresivas, de manera acorde no solo con el enfoque teórico-práctico de la asignatura, sino también con el espíritu mismo de cada vanguardia estudiada.

TEMA 1. El Futurismo su teatralidad

1.1. Futurismo italiano: 1.1.1. El paradigma futurista: vitalismo, voluntarismo, nacionalismo y colectivismo étnico, mecanicismo, social-darwinismo, funcionalismo, progresismo y misticismo geométrico-matemático. 1.1.2. Filippo Tommaso Marinetti y los principales manifiestos futuristas dedicados a las artes escénicas. 1.1.3. La invención de las “veladas” (primeras acciones performativas de la historia del teatro). 1.1.4. El teatro futurista italiano: sintético, de provocación y escándalo, de variedades y marionetas.

1.2. Futurismo ruso y vanguardias posrevolucionarias: 1.2.1. El futurismo ruso y sus ramificaciones. 1.2.2. La trayectoria de Vladimir Mayakovsky y su colaboración con V. E. Meyerhold. 1.2.3. Las otras vanguardias rusas posrevolucionarias. 1.2.4. Meyerhold del Futurismo al Constructivismo. 1.2.5. Condena y persecución de la vanguardia e imposición del “realismo socialista” como arte oficial de la Unión Soviética.

TEMA 2. El Expresionismo y su teatralidad

2.1. El paradigma expresionista: antipositivismo, antinaturalismo, antimaterialismo, antimodernismo, organicismo, subjetivismo y espiritualismo (en sentido hegeliano del término). 2.2. El expresionismo pictórico, musical, literario y cinematográfico. 2.3. Superación crítica de las poéticas de la objetividad y objetivación escénica de la visión subjetiva. 2.4. Características principales de la teatralidad expresionista. 2.5. Las partituras expresionistas de Arnold Schönberg, Wassily Kandinsky y Lotar Schreyer. 2.5. B. Brecht y el Expresionismo.

TEMA 3. Las rupturas performativas del Dadaísmo y Surrealismo

3.1. El paradigma dadaísta: irracionalismo, antioccidentalismo, antiarte, antiliteratura, antipoesía, vitalismo, subjetivismo, nihilismo, accionismo y performatividad. 3.2. El triunfo de la destrucción entendida como fiesta y de la regresión exhibida como escándalo social. 3.3. El Dadaísmo como preludio a la posmodernidad. 3.4. La parábola del Surrealismo: de la “revolución” surrealista al retorno al orden (según el paradigma comunista clásico). 3.5. Características principales de la teatralidad dada-surrealista. 3.6. A. Artaud y el Surrealismo.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo para transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	[1, 2, 3]
AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.	Aprendizaje cooperativo.	[1 a 6]
AP. Ejercitación individual o grupal, adquisición y aplicación de conocimientos teóricos y estéticos.	Práctica mediante ejercicios: a partir de la investigación individual o grupal sobre una de las vanguardias estudiadas, realizar una exposición dramatizada y escenificada en la que se destaquen, ilustren y actualicen los aspectos paradigmáticos de la poética vanguardista escogida.	[4 y 5]
AE. Evaluación formativa.	Evaluación continua y final.	[1 a 6]

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Prueba de respuesta larga, de desarrollo. La presentación de los conocimientos aprendidos y verificación de las competencias adquiridas se evaluarán mediante una prueba escrita (examen de 4 preguntas y 2 horas de duración) al final del segundo cuatrimestre.	40
Realización de trabajos y proyectos. Cada alumno/a realizará un trabajo de investigación individual o grupal sobre una de las vanguardias objeto del curso, aplicando una metodología interdisciplinaria e integradora. El resultado de dicha investigación individual o grupal ha de ser expuesto a través de un breve ejercicio de dramatización y escenificación en el cual se destaquen, ilustren y actualicen aquellos aspectos paradigmáticos de la poética vanguardista elegida.	45
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas). La asistencia a clase ha de ser continua, activa y generadora de conocimiento, participando cada alumno/a en análisis y debates relacionados con el material didáctico entregado, así como en los ejercicios prácticos, y mostrando en todo momento una actitud analítica, crítica y autocrítica, tolerante y comunicativa.	10
Evaluación y autoevaluación: entrevista individualizada con cada alumna/o al final del curso, que servirá para valorar el sentido crítico y autocrítico, el compromiso, el rigor y la participación en todas las actividades formativas.	5
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Identificar acertadamente, ilustrar, comparar y aplicar los paradigmas estéticos de las de las grandes vanguardias históricas.	CT: 2 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 1, 5
2	Ubicar correctamente y explicar las interdependencias entre el desarrollo histórico de las teorías de la puesta en escena y el de las otras disciplinas artísticas, tanto escénicas como plásticas y audiovisuales, con especial referencia a las vanguardias históricas objeto del curso.	CT: 2 CG: 1 CE: 5 CA: 2
3	Reconocer y describir las experiencias de mestizaje entre las <i>tradiciones teatralizadoras</i> y las <i>corrientes performáticas</i> en las principales vanguardias históricas.	CT: 2 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 3
4	Aplicar una metodología interdisciplinaria e integradora en investigaciones individuales o grupales sobre las propuestas escénicas vanguardistas, destacando en ellas los principios estéticos, éticos y filosóficos más característicos de cada corriente o movimiento.	CT: 1, 2, 4, 8, 14 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 4
5	Aplicar adecuada y prácticamente los aspectos paradigmáticos de una de las vanguardias estudiadas en ejercicios de dramatización y escenificación.	CT: 1, 2, 4, 13 CG: 5 CE: 1 CA: 5

6	Participar en los debates y en las ejercitaciones grupales de una manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica, crítica y constructiva, siempre tolerante y mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.	CT: 7, 8 CG: 1, 3, 5 CE: 4, 5 CA: 4, 5
7	Mostrar capacidad de autocrítica en relación con los resultados obtenidos tanto en la dinámica de clase y en el examen, como en el trabajo personal realizado.	CT: 6, 13 CG: 1, 3, 5 CE: 1, 4, 5 CA: 6

4.3. Criterios de calificación

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.
- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación final igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- De manera optativa, para mejorar su nota, el/la alumno/a que haya asistido regularmente a clase podrá extender su trabajo de investigación y presentarlo por escrito. Dicha presentación escrita deberá tener una extensión de entre 15 y 25 folios y estar redactada según las indicaciones de la guía elaborada por el Departamento de Dirección Escénica. Este trabajo de investigación individual será obligatorio para aquellos/as estudiantes que deban presentarse al examen final de la asignatura.
- Al ser continua, formativa, participativa, progresiva y generadora de conocimiento, la evaluación sólo es plenamente posible si el/la alumno/a asiste con regularidad a clase.
- El Departamento de Dirección establece que la falta de asistencia continuada de un alumno para las asignaturas de tipo teórico-práctico es del 20%. Se entiende que si el/la alumno/a supera ese porcentaje, sin causas justificadas, la profesora no tendría datos suficientes para calificar su participación en clase, sobre todo aquellos aspectos de las actividades de evaluación que suponen una técnica de observación directa: análisis y debates y escala de actitudes. En este supuesto, el/la alumno/a deberá ser evaluado/a en el examen final sobre todo el contenido del temario.
- Con aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea continua, formativa y participativa, la profesora tendrá los elementos de juicio de observación directa necesarios para determinar si el/la estudiante ha alcanzado las competencias de la asignatura. En este supuesto, se le aplicará la media aritmética final y, si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.
- Primera convocatoria: se regirá por el sistema de evaluación anteriormente establecido.

- Se exceptúan aquellos/as estudiantes de los que la profesora no disponga de los elementos de juicio necesarios para una observación directa que le permita determinar si el/la estudiante ha alcanzado las competencias. Tales alumnos/as deberán:
  - 1) Sostener un examen escrito (5 preguntas, 2 horas de duración) sobre todo el contenido del temario de la asignatura. Supone el 60% de la calificación de la asignatura.
  - 2) Sostener un examen oral (1 hora de duración) en el que el/la estudiante tendrá que demostrar su capacidad de manejo de la metodología de análisis de una escenificación vanguardista a partir de un fragmento elegido por la profesora. Supone el 20% de la calificación final de la asignatura.
  - 3) Presentar, al menos una semana antes de la fecha de examen, un trabajo escrito de investigación individual sobre la obra de uno de los creadores escénicos y/o uno de los espectáculos más significativos de las principales vanguardias objeto del curso, siguiendo las indicaciones anteriormente especificadas. Supone el otro 20% de la calificación final de la asignatura.

Tanto los exámenes como el trabajo de investigación se evaluarán con calificaciones de 0 a 10. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.

- Segunda convocatoria: se registrá por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final y se desarrollará en fecha y hora indicadas en el calendario elaborado por Jefatura de Estudios. A los/as alumnos/as que hayan asistido a clase de forma continuada y participativa se les guardará la nota de los ejercicios aprobados en la evaluación continua y/o en la primera convocatoria.

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicarán sólo los textos básicos de carácter general, dado que cada tema tendrá una bibliografía específica propia. El Departamento de Dirección Escénica ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

CHEVALIER, Jean y GHEERBRANT, Alain. *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Herder, 2000.

CIRLOT, Juan Eduardo. *Diccionario de símbolos*. 21ª ed. Madrid: Siruela, 2018.

CIRLOT, Lourdes. *Las vanguardias artísticas a la luz del esoterismo y la espiritualidad*. Barcelona: Universitat De Barcelona, 2015.

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 2º ed. Madrid: Alianza, 2006.

DUBATTI, Jorge. *Concepciones de teatro, poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2009.

- GARCÍA PINTADO, Ángel (coor.) *Los pintores y el teatro*. Madrid: Centro de Documentación Teatral e Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música - Ministerio de Cultura, Cuadernos El Público n. 28, noviembre 1987.
- PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. 2ª ed. rev. y amp. Barcelona: Paidós, 1998.
El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós, 2000.
- RUHRBERG, Karl, SCHNECKENBURGER, Manfred, FRICKE, Christiane y HONNEF, Klaus. *Arte del siglo XX*. Colonia: Taschen, 2001.
- RUIZ, Borja. *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*. Bilbao: Artezblai, 2008.
- RODRÍGUEZ LLERA, Ramón. *El arte moderno del siglo XX. Las vanguardias históricas (1900-1945)*. El Boalo (Madrid): CVG (Creaciones Vincent Gabrielle), 2015.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona, Paidós, 2004.
- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Antonio. *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal, 1999.
Dramaturgia de la imagen. 2ª ed. rev. y aum. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.
- SEDLMAYR, Hans. *La revolución el arte moderno*. Barcelona: El Acantilado, 2008.
- UBERSFELD, Anne. *La escuela del espectador*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 1997.
- VV.AA. *El Teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias*. Madrid: Museo Nacional-Centro de Arte Reina Sofía y Aldeasa, Catálogo de la exposición homónima, 2000. |